

SUPREMATISMO. KAZIMIR MALÉVICH

Algunos movimientos en la historia del arte estuvieron activos durante un período de tiempo muy limitado. El suprematismo es uno de ellos: duró menos de dos décadas. Fue uno de los movimientos artísticos más radicales de la historia y permanece vivo a través de sus influencias en otros movimientos y en varias generaciones de artistas. El principal artista relacionado con el Suprematismo es Kazimir Malevich.

El suprematismo fue un movimiento de arte abstracto ruso, fundado por el pintor nacido en Kiev, Kasimir Malevich (1878-1935) alrededor de 1915. Consistía principalmente en formas geométricas elementales (cuadrados, círculos). Fue uno de los varios movimientos de arte moderno desarrollados en Rusia a principios del siglo XX.

Otros de estos movimientos son el futurismo ruso (c.1912-14) fundado por Vladimir Mayakovsky (1893-1930), el rayonismo (1912-15) fundado por Mikhail Larionov (1881 - 1964); y constructivismo (c. 1919-1930) fundado por Vladimir Tatlin (1885-1953). El suprematismo eclipsó al rayonismo y coexistió con el constructivismo durante el período de la Revolución rusa hasta 1921.

Malevich, un nihilista que buscaba desafiar todas las teorías tradicionales del arte, es visto como uno de los pintores abstractos rusos más importantes del arte moderno. En noviembre de 2008, una pintura de estilo suprematista de Malevich (*Composición suprematista*, 1916) se convirtió en la pintura más valiosa de un ruso que se haya vendido en una subasta.

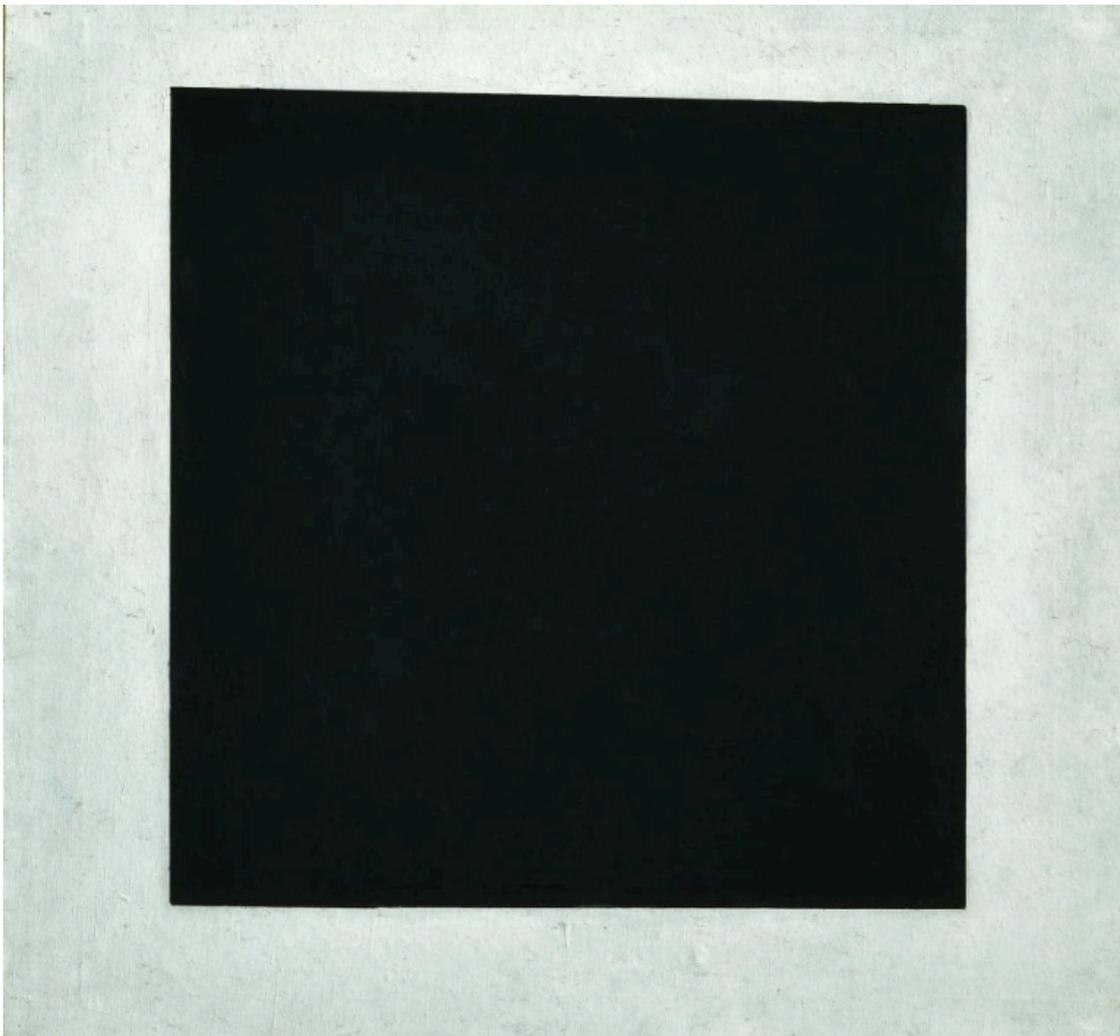

Composición suprematista (1916). Kazimir Malévich. Óleo sobre tela.

Las primeras obras que podrían estar relacionadas con el suprematismo fueron creadas en 1913. Malevich diseñó bocetos de fondo y vestuario para *Victory Over the Sun*, una ópera futurista realizada en San Petersburgo. En ese momento, el artista todavía estaba bajo una fuerte influencia del cubo-futurismo, que era la principal escuela de pintura y escultura practicada por los futuristas rusos. De hecho, tanto el futurismo como el cubismo influyeron en la aparición del suprematismo en Rusia.

El suprematismo es la extensión lógica del interés del futurismo en el movimiento y las múltiples perspectivas del cubismo. El suprematismo rechazó por completo el movimiento artístico del realismo, que Malevich consideró una distracción de la experiencia trascendental que el arte debía evocar. La misma palabra "suprematismo" fue acuñada para describir un movimiento que es superior a todo el arte del pasado. El Suprematismo es un movimiento que conduciría a la supremacía del sentimiento o la percepción pura en las artes pictóricas.

Con ideales utópicos, el suprematismo fue artísticamente revolucionario y buscó una nueva libertad de expresión en la abstracción total. Malevich usó por primera vez el nombre Suprematismo en un manifiesto que acompañó a "0.10 La última exposición futurista", la exposición que lanzó el movimiento en 1915. Realizada en diciembre en San Petersburgo, la muestra incluía treinta y cinco pinturas abstractas de Malevich, muchas en vivos colores. Su pieza central, desarrollada a partir de sus escenografías de ópera de 1913, era la imagen *Cuadrado negro en fondo blanco* (1913).

Cuadrado negro en fondo blanco, (c. 1923). Kazimir Malévich Óleo sobre lienzo, 106 × 106 cm.
Museo Estatal Ruso, San Petersburgo.

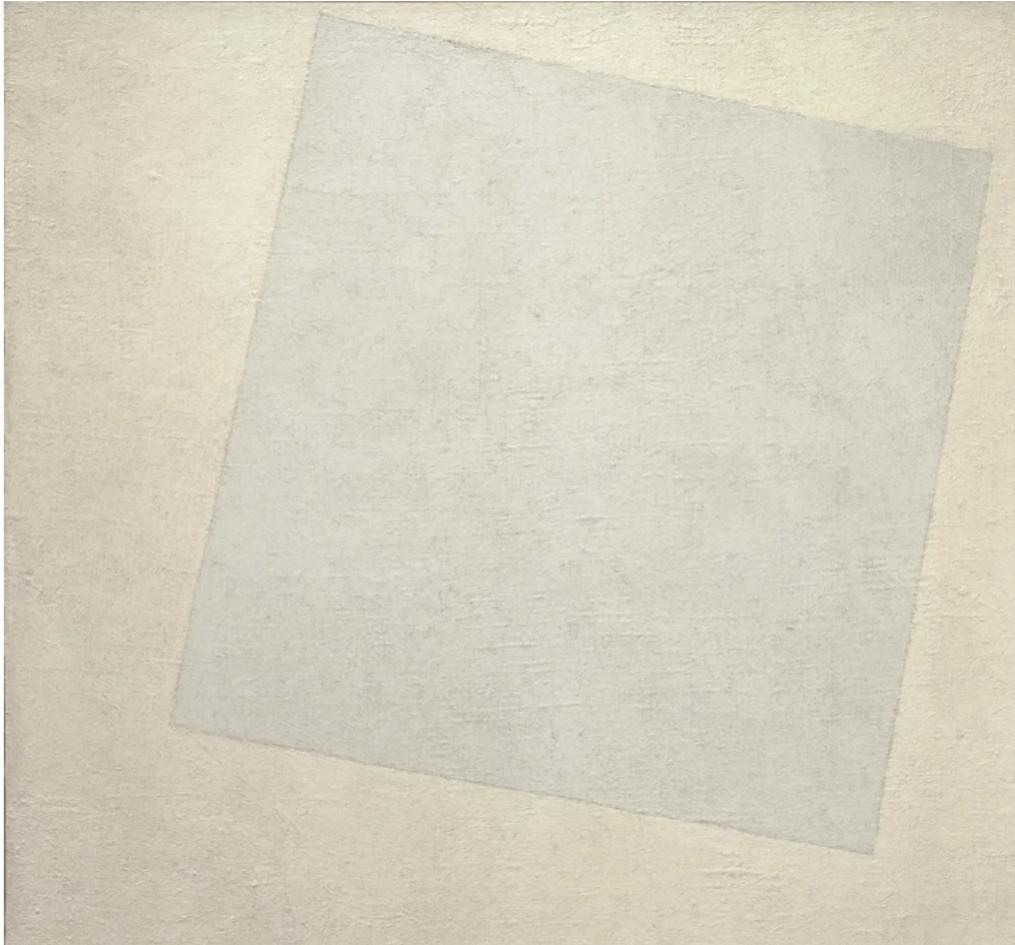
En 1916 se publicó una versión ampliada del manifiesto titulada "Del cubismo y el futurismo al suprematismo: el nuevo realismo en la pintura". En este manifiesto expone sus teorías acerca del Suprematismo: "Me he transformado en la forma pura y emerjo de la nada a la creación, esto es, al suprematismo, al nuevo realismo de la pintura: la creación no-objetiva".

Claramente, el suprematismo debía algo a los estilos del arte vanguardista europeo anterior, pero Malevich tenía la intención de ir más allá. Quería desarrollar un tipo de arte no objetivo que le permitiera abandonar todas las referencias al mundo natural y centrarse **exclusivamente en la forma pura**.

Esto lo hizo produciendo una serie de pinturas rigurosamente abstractas, empleando formas geométricas fundamentales como cuadrados, rectángulos, círculos, cruces y triángulos, en una gama limitada de colores. El principal interés del suprematismo era buscar el llamado grado cero de pintura, el punto más allá del cual el medio no podía ir sin dejar de ser arte. Como consecuencia, utilizaron motivos, temas y formas extremadamente simples.

El desarrollo del suprematismo fue trazado en tres etapas: primero, negra, luego en colores y finalmente blanca. La fase negra marcó el comienzo del movimiento y el grado cero de pintura, como lo demuestra el *Cuadrado negro en fondo blanco*. La etapa coloreada, a veces denominada Suprematismo dinámico, se centró en el uso del color y la forma para crear la sensación de movimiento en el espacio. La etapa final fue ejemplificada por su serie de imágenes en blanco sobre blanco de 1918, extinguiendo la relevancia del color.

Blanco sobre blanco (1918). Kazimir Malevich. Óleo sobre lienzo.
Dimensiones 79.4 × 79.4 cm (31.2 × 31.2 "). Colección: Museo de Arte Moderno

En términos muy simples, el arte suprematista intentó eliminar la pintura de todas las asociaciones con el mundo real. Se decía que solo haciendo esto, el arte podría liberarse de una sociedad moralmente en bancarrota y alcanzar la pureza.

Uno de los elementos cruciales que llevaron al surgimiento del suprematismo fue la poesía de vanguardia y la crítica literaria. Malevich estaba muy interesado en las reglas del lenguaje. Creía que solo había vínculos delicados entre palabras o signos y los objetos que denotan, y a partir de esto, vio las posibilidades de un arte totalmente abstracto. Por lo tanto, no debería sorprendernos que el artista haya creado el movimiento de arte abstracto más radical de la historia. Malevich también se inspiró en el arte popular ruso, e incluso en la tradición de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

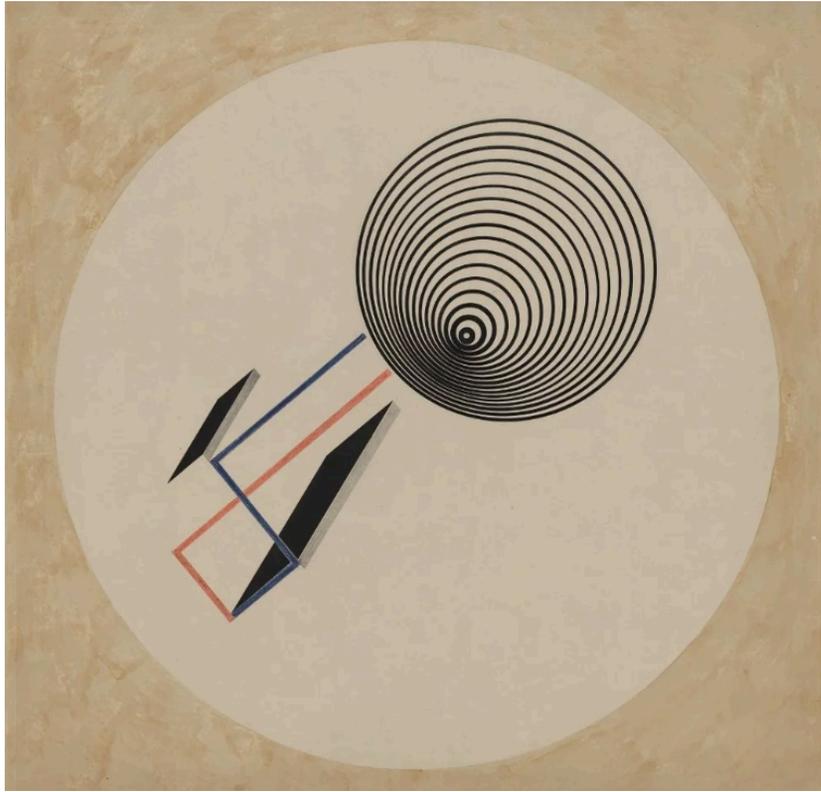
Entre otros reconocidos representantes del suprematismo se encuentran artistas rusos de vanguardia de las décadas de 1910, 1920 y 1930, como Mikhail Menkov, Ivan Puni, El Lissitzky y Lyubov Popova. Lissitzky es particularmente importante porque él fue quien hizo popular el movimiento en Occidente. Este artista también colaboró con representantes de movimientos similares, como De Stijl y la Bauhaus.

Desde mediados de la década de 1920, la vanguardia rusa (incluido el suprematismo) experimentó críticas directas y duras de las autoridades comunistas, ya que el realismo socialista se convirtió en la política oficial. Entonces, la mayoría de los suprematistas cambiaron el estilo.

En 1918, otros artistas rusos del grupo Supremus, que se reunieron para discutir la filosofía del suprematismo y su relevancia para otras áreas de la vida intelectual fueron incluidos, entre ellos: Ksenia Boguslavskaya, Ilya Chashnik, Aleksandra Ekster, Anna Kagan, Ivan Kliun, Olga Rozanova, Nikolai Suetin y Nadezhda Udaltsova.

El arte de Malevich influyó durante un tiempo incluso en los artistas con mentalidad más materialista, como el constructivista Aleksandr Rodchenko (1891-1956) que ayudó con propaganda y algunos trabajos de diseño.

Proun 93, (c. 1923). El Lissitzky. Fundación Museo de Arte Moritzburg del Estado de Sajonia-Anhalt Halle (Saale).

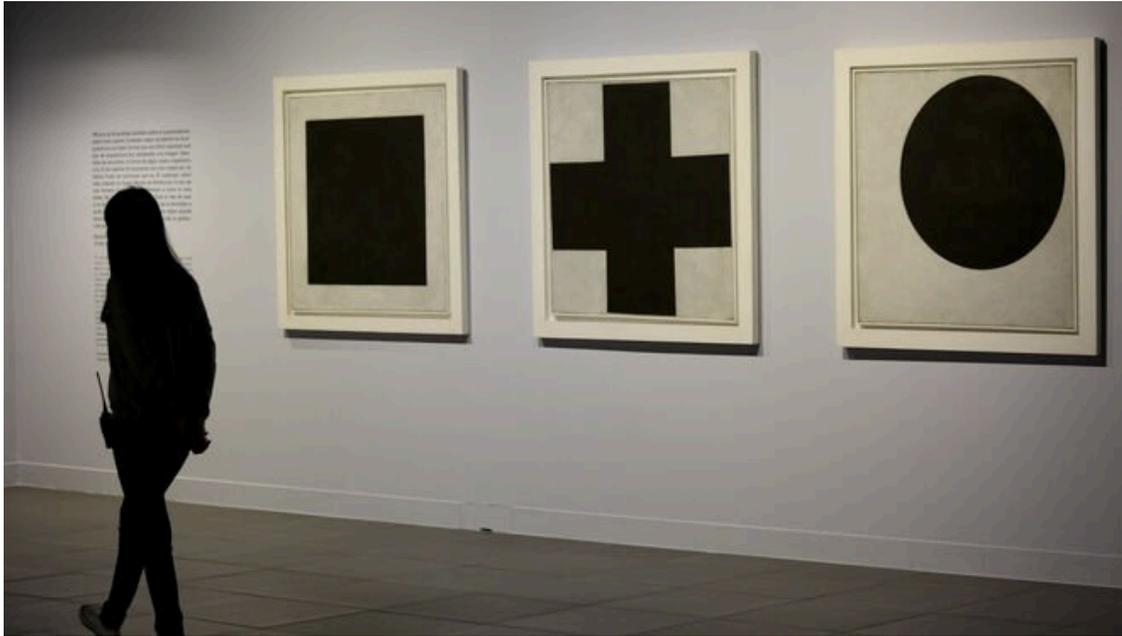
Afortunadamente, Malevich sacó la mayoría de sus pinturas de Rusia durante la década de 1920, en caso de que fueran tomadas por las autoridades soviéticas. Sus obras más famosas incluyen:

- Suprematismo (Supremus No. 58) (1916) Museo de Arte de Krasnodar.
- The Knife Grinder (1912) Galería de Arte de la Universidad de Yale.
- Cabeza de un campesino (1912) Museo Stedelijk, Amsterdam.
- Cuadrado negro sobre fondo blanco (1913, Museo Estatal Ruso, San Petersburgo).
- Círculo negro (1913) Museo Estatal Ruso, San Petersburgo.
- Amarillo, naranja y verde (1914) Museo Stedelijk, Amsterdam.
- Composición del suprematismo: cuadrado rojo y cuadrado negro (1915) MoMA, NYC.
- Suprematismo (1915) Museo Stedelijk, Amsterdam.
- Blanco sobre blanco (1918) MoMA, Nueva York.

El afilador de cuchillos o principio de brillo (1913). Kazimir Malevich. Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 79.5 × 79.5 cm (31.2 × 31.2 "). Colección: Galería de Arte de la Universidad de Yale

Aunque era partidario de la Revolución sin una fe religiosa fuerte, el enfoque de Malevich en el arte era relativamente místico, incluso visionario. Desafortunadamente, estaba buscando el secreto del arte en un momento en que el dogma bolchevique decretó que el arte era una actividad utilitaria en beneficio de la sociedad. Como resultado, a partir de 1921, el suprematismo dejó de tener influencia estética. Prácticamente abandonando la pintura, fue nombrado para varios puestos oficiales por el Instituto oficial de Cultura Artística INKHUK, donde se involucró en el diseño y los planos arquitectónicos, sin gran sinceridad. Como explicó en su libro *El mundo no objetivo*, que fue publicado por la Bauhaus en 1927, no pudo suprimir sus propias ideas en aras de conceptos socialmente correctos de utilidad artística.

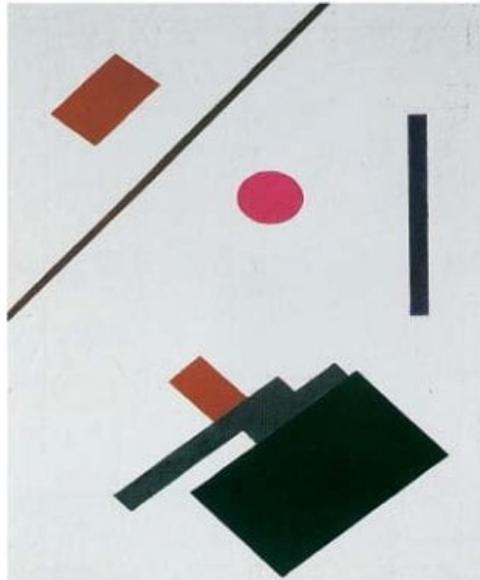
Cuadrado negro', 'Cruz negra' y 'Círculo negro' (1923), de Kazemir Malévich.

El suprematismo ha sido criticado a menudo por ser nihilista, esotérico, e incluso estuvo relacionado con algún tipo de misticismo. ¿Por qué es arte? Muchos críticos de arte estaban planteando la pregunta. Muchas controversias han estado rodeando todo el movimiento.

Sin embargo, la influencia y la herencia del suprematismo ha sido significativa y es imposible comprender algunos desarrollos en el arte contemporáneo (particularmente aquellos relacionados con el arte abstracto) sin algún conocimiento básico sobre el suprematismo. Aunque muy criticado, el Suprematismo también ganó popularidad en Occidente, donde se organizaron varias exposiciones y donde (incluso hoy) las obras de arte de este movimiento son muy populares entre los coleccionistas de arte.

El suprematismo todavía "vive" a través de su influencia en otros movimientos artísticos. El constructivismo es muy similar al suprematismo, pero el movimiento más influido por este movimiento es el arte abstracto. Sin embargo, es muy difícil hacer una distinción entre estos dos movimientos. Parece que el espíritu de la herencia de Malevich es bastante influyente en la práctica del arte contemporáneo.

The Non-Objective World
The Manifesto of Suprematism
Kasimir Malevich

El mundo no objetivo: el manifiesto del suprematismo (1926) es un libro que incluye las obras más notables de Malevich. La declaración de propósito e intención del arte escrita en 65 declaraciones donde expresó sus puntos de vista sobre la creatividad, el artista como persona y el arte en sí mismo. También describe cómo el realismo que esperaban los amantes del arte no tenía valor en el tipo de arte que vale la pena crear. Para Malevich, se supone que el arte expresa todo el alcance de los sentimientos y las emociones e ignora los resultados esperados y la familiaridad que exigen los espectadores. En palabras de Malevich, **el Suprematista no observa ni toca, el Suprematista siente.**

Kazimir Malevich murió de cáncer en Leningrado en mayo de 1935, a la edad de 56 años.

Referencia:

González, Jorge. (2019). El Suprematismo, Kazimir Malevich y el Arte Contemporáneo. TTamayo.
Recuperado de: <https://www.ttamayo.com/2019/08/el-suprematismo-kazimir-malevich/>